MARTA ELENA VELEZ

Museo de Arte Moderno de Medellín

Director: Tulio Rabinovich

Subdirectora: Natalia Tejada

Consejo directivo: Luz Eugenia Sanin de Echavarría, Juan Camilo Uribe, Raul Navarro, Marta Elena Bravo de Hermelín, Jaime Arrubla, Marta Botero de Leyva, Tulio Rabinovich, Tulio Gómez, Juan Camilo Ochoa, Clara Pérez de Restrepo, Jorge Velásquez, Juan Guillermo Uribe.

Administradora: Nohelia Gómez

Curadores: Patricia Gómez - Arquitectura, Veronica Mondejar-Video, Luis Alberto Alvarez - Cine, Jorge Mario Gómez - Diseño.

Comité Técnico: Natalia Tejada, Clemencia Echeverri, Patricia Gómez, Luis Alberto Restrepo, Jorge Mario Gómez, Sergio Acevedo, Jens Uwe Braun, Paul Bardwell, Ronny Vayda, Hugo Zapata, Darío Ruíz, Carlos Arturo Fernández, Verónica Mondéjar, Luis Alberto Alvarez.

Taller Infantil: Coordinador - Juan Guillermo Uribe

Instructores: Eugenia Pérez, Elsa Borrero, María Teresa Taborda, Sonia Montero.

Comunicadora: Martha Ligia Parra

Secretaria: Dora Escobar

Secretaria - Recepcionista: Nancy Elena Osorio

Recepcionista: Beatriz Varela

Contador: Jose Pareja

Revisor Fiscal: Ruben Dario Henao

Mensajeros: Jorge Eduardo Ospina, Carlos Arturo Marulanda

Aseo: Luzmila Muñoz

Montaje e Impresión: Edinalco Ltda.

CARTA DEL DIRECTOR

Dentro de la política actual del Museo de Arte Moderno de Medellín de mostrar el trabajo de los artistas más representativos de la plástica antioqueña presentamos la exposición de Marta Elena Vélez que recoge el último período de su labor.

La exposición, conformada por 27 obras es un encuentro con la pluralidad de las búsquedas pictóricas de la artista, la riqueza expresiva de su trabajo, siempre imaginativo y contrastante y con el manejo admirable de los materiales utilizados para comunicar la pasión por su oficio.

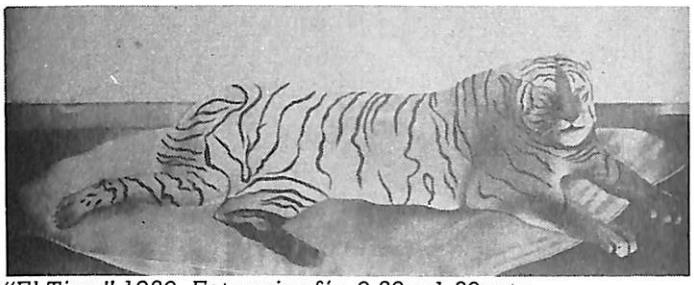
"Marta Elena (1980-1986)" responde al interés del MAMM de mantener un mayor acercamiento con los artistas de la ciudad y en su exhibición para que el público realice un interesante recorrido al interior de la obra fascinante y lúcida de ésta artista antioqueña.

Tulio Rabinovich

SOBRE MARTA ELENA VELEZ

Por Miguel González

Hace diez años apareció un libro oportuno, sobre la marcha, demoledor y sarcástico, hoy nostálgico documento de primera mano, cuyo autor, Félix Angel, hizo decir a Marta Elena Vélez frases como "sufro mucho pintando", y otra no menos sobrecogedora que aludía a su perenne oficio construído "como en medio de un desierto" (1). Ese ejercicio solitario existencial, difícil y no menos arduo ha hecho de su trabajo algo tan contrapuntístico e inclasificable como atractivo.



"El Tigre" 1980. Fotoserigrafía. 0.80 x 1.80 mts.

"Cojines" 1980. Serigrafía sobre satín. 0.50 x 0.50 mts.

Es esa la fuerza remota para provocar y atraer los datos que hoy nos han llegado a través de su trabajo, desde su primera salida a escena en 1967 (2) hasta hoy, cuando el Museo de Arte Moderno de la ciudad, ha tenido a bien presentar al público, reunido, su último sexenio. Marta Elena Vélez ha declarado que su obra se refiere ante todo a la nostalgia y a la magia (3), tal como ella las concibe, nostalgia soñada, tanto de lo que ha vivido como de lo que ha deseado, y magia, en su relación siempre reflexiva, disparatada y al tiempo crítica y a distancia de la realidad "en la vida hostil y lo que queremos". Digamos que quienes siguen su trabajo pueden conocerla pero no identificarla del todo, porque Marta Elena Vélez es de aquellos artistas siempre inventivos, capaces de cada vez generar nuevos problemas y afrontarlos de manera inusitada. La línea que los une es más una voluntad interior - llena de inconformismo y no exenta de lucidez - capaz de ir integrando datos e imágenes que en su aspecto externo aparecen desarticuladas, distantes, heterogéneas, buscando más extremecer el escenario donde se presentan que ejercitar variaciones en ellos mismos: de autocontrol y en posición adelantada.

Aspecto de la Exposición "El tigre" en la Galería Garcés - Velásquez. Bogotá. 1.980.

Esta expresión abarca un período tan fructífero como lleno de contrastes. Esta vez la nostalgia no solamente encierra datos biográficos, el mundo de los sueños, las ideas concebidas, sino la historia del arte y su propio trabajo, como signo de un revivir continuo. La muestra se abre con el signo tigre (4), ícono que sirvió de disculpa para una pintura, grandes foto-serigrafías y cojines de seda con este tema único. La fiera amenazante (5) se convierte en elemento ironizado a través de varios medios y de su cándida expresión (6), más cerca de Rousseau que de Kokoshka, por ejemplo. La repetición argumental como problema, la insistencia con variaciones cromáticas en su obra seriada, y la desarticulación de la imagen por medio de un objeto utilitario, son la ecuación más relievante de esa muestra. La instalación en la Galería bogotana pareció prolongarse en otra instalación, esta vez en la IV Bienal de Arte en Medellín, cuando pasó del felino al reptil. Una cama doble, con luz negra, enseñaba una docena de boas plácidamente acechantes en un lecho matrimonial. La alegoría más explícita. Marta Elena Vélez había decidido salir del rugido y las garras, hacia la búsqueda y el encuentro del demonio fálico.

"Serpientes" 1981. Ensamblaje en tela. Diferentes tamaños.

En 1983 presenta las maletas de colores pintadas con rayas de tigre (7) donde la idea animal se vuelve más ecológica, que emocional, y el humor busca ser exaltado por el objetivo. Las maletas no dejan de ser suspicaces y pretenden tener tanto el contenido aparente como el secreto y oculto. Estos instrumentos de empaque continuarán hasta su última Obra Viajera, proyecto seleccionado para el aeropuerto de Bogotá (8), donde otra vez la ironía es la que establece un objetivo hiperrealista olvidado en pleno corredor del agitado edificio capitalino. El distanciamiento se produce cada vez que alguien descubre la trampa.

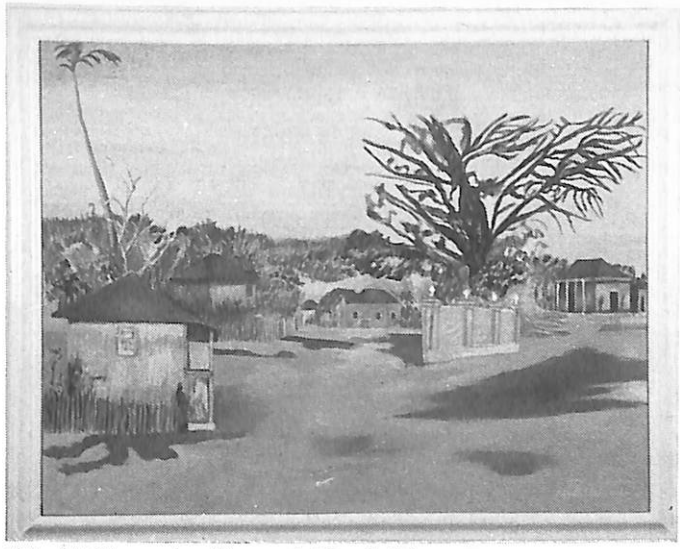
Postal. Invitación a la exposición "Maleta Viajera" en Galería Finale. Medellín 1983.

"Maletas" 1983. Pintura sobre objeto.

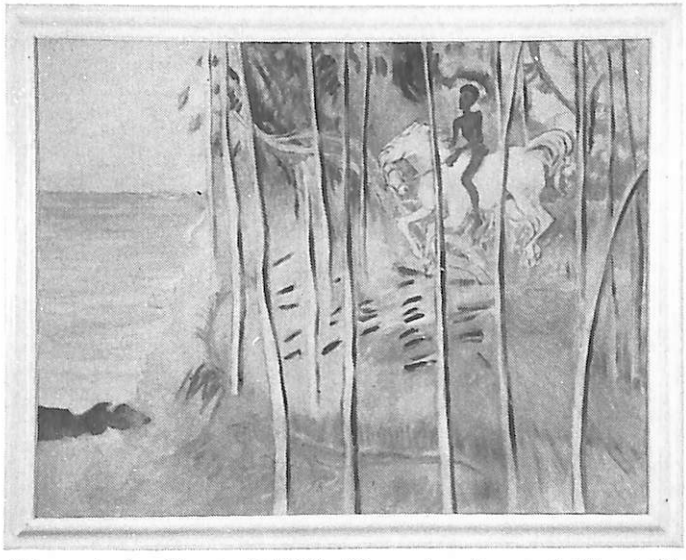
La última etapa de su producción es más narrativa, barroca y arcana. El fervor por las japoneserías es tan habitual como su entusiasmo por el renacimiento italiano. Sólo que el soporte parece localizarse en los almacenes populares, en los escaparates de telas multicolores y su sofocante superproducción (Medellín es una capital textil), de tal manera que esa arqueología de la memoria, de los sentimientos, corresponde y casa perfectamente con las reglamentaciones del gusto anónimo, tan inevitable como sugestivo. Ese período ha comenzado con su exhibición de 1985 (9) que incluyó trabajos de 1984, donde telas impresas industrialmente sirvieron de soporte para manteles y telones, y sigue abierto hasta las obras presentadas por primera vez en esta muestra. En este lapso se incluyen trabajos como El Seductor I y II, exhibidos en el XXX Salón Anual de Artistas Colombianos (10), y el gran telón con dragones medievales, flores caseras y olas japonesas, que participará en la II Bienal de Cuba (11). La idea de materiales distintos desde biombos en madera dorada, hasta collages de libre asociación, va centrando intereses diversos, en una iconografía potente, expresiva y ricamente articulada que incluye ambientes como El Pájaro de Fuego y el proyecto escultórico para un espacio público. Episodios de un trabajo cuyo interés antagonizado radica en las diferencias y su plural explotación de lo contemporáneo, precisamente basamentado en el inmediato y remoto pasado.

NOTAS:

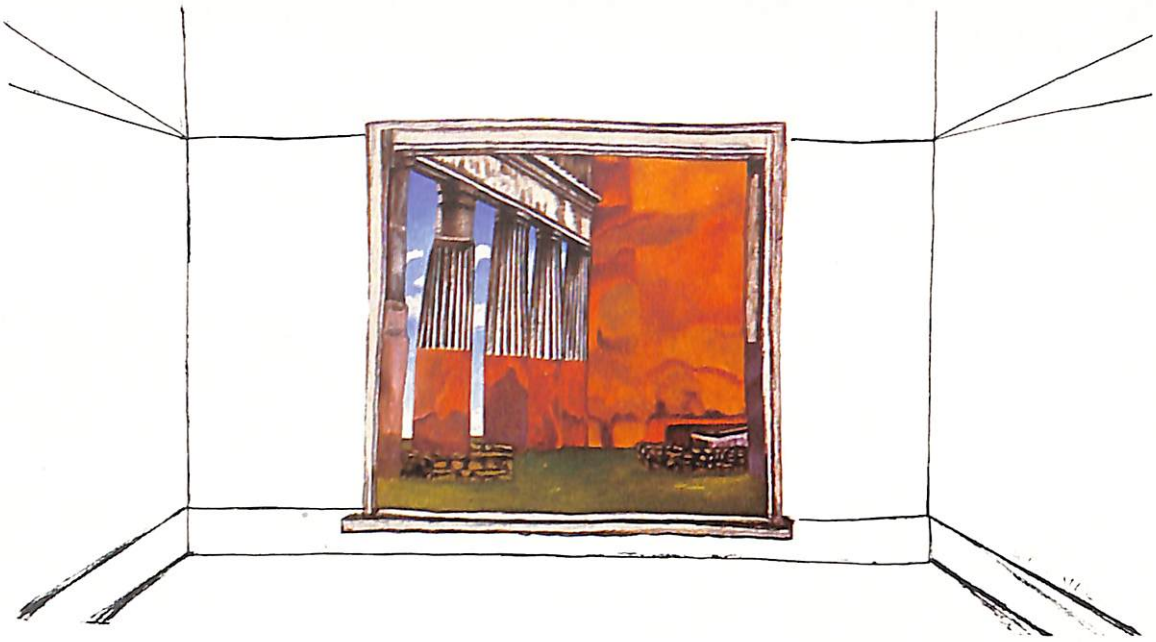
(1) Féliz Angel, Nosotros, un trabajo sobre los artistas antioqueños, edición Museo El Castillo, Medellín, 1976.
(2) Exposición Colectiva, Arte Nuevo para Medellín, 1967.
(3) Félix Angel, obra citada.
(4) Galería Garcés-Velásquez, Bogotá, 1980.
(5) En 1977 pintó un desnudo de mujer con un tigre acechando. El Sueño de la Odalisca, óleo sobre lienzo.
(6) De 1979 data el cuadro Erótico, donde se narra una habitación con la ventana abierta, cortinas ondulantes, colchón a rayas y un cuadro con el tigre (el mismo que fue desarrollado como tema en la exposición de 1980). Galería de la Oficina Medellín.
(7) Galería Finale, Medellín.
(8) Proyecto para El Dorado, Museo de Arte Moderno, Bogotá, 1986.
(9) Espíritus Afines, Galería Garcés-Velásquez, Bogotá, 1985
(10) Museo Nacional, Bogotá, 1986.
(11) Fundación Wilfredo Lam, La Habana, 1986.



"Barú" Oleo sobre lienzo. 1.10 x 1.40 mts.



"Playa de los Muertos" 1986. Oleo sobre lienzo. 1.10 x 1.40 mts.

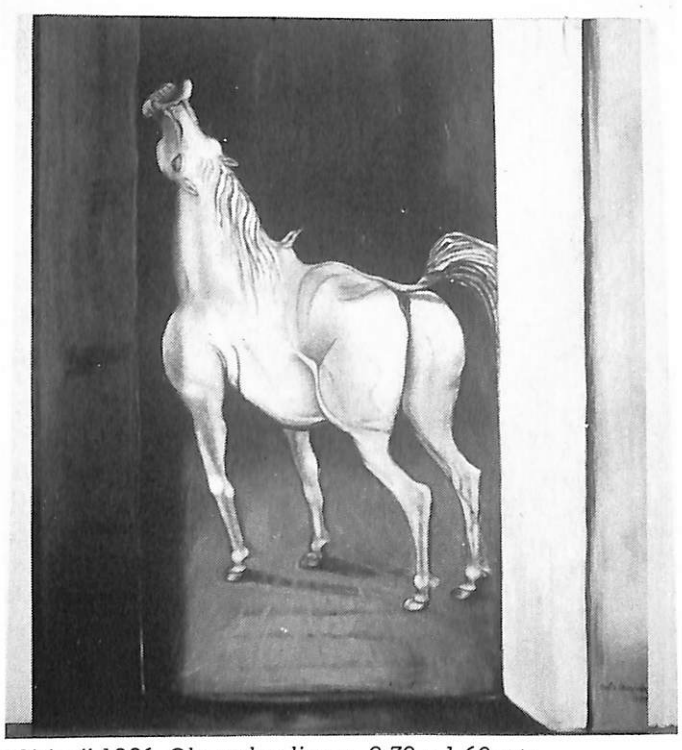


Sin título. Oleo sobre lienzo. 2.30 x 3.50 mts.

UNIDAD Y DIVERSIDAD EN LA OBRA DE MARTA ELENA VELEZ

Eduardo Serrano

La trayectoria artística de Marta Elena Vélez no se caracteriza precisamente por su unidad técnica o temática. La artista – además de contar con numerosos ejemplos aledaños de pintores y escultores que han malversado su tiempo en la vacuidad de la reiteración – sabe perfectamente que hablar de homogeneidad creativa es una contradicción, y que los lenguajes artísticos no se pueden predeterminar. En consecuencia Marta Elena Vélez no se ha autoeliminado nunca, habiendo incursionado en el arte de participación y en el "performance" y por ende en el conceptualismo; proyectando esculturas; construyendo objetos mezcla de "ready-made" y ensamblaje; alterando textiles impresos; y ejecutando pinturas con visos pop, surrealistas, simbolistas o expresionistas, indistintamente.



"Sirina" 1986. Oleo sobre lienzo. 2.30 x 1.60 mts.

Su trabajo, no obstante, mirado retrospectivamente, es de una imponente unidad, y claro producto de la misma sensibilidad en distintos momentos. Así lo hacen manifiesto, por una parte, la particular sensualidad detectable en todas sus etapas, y por otra, la convicción, reconocible siempre en su trabajo, de que el arte tiene que ver con lo maravilloso, con lo mágico, con lo trascendente, y de que, por lo tanto su función no consiste en representar lo obvio sino en visualizar lo indefinible.

En cuanto a la sensualidad, su obra establece con frecuencia insospechadas relaciones entre el tema y los medios y soportes que utiliza. Las rayas de El Tigre en delicados cojines que reiteran la suavidad de su piel, o la Maleta para el Dorado, de apariencia y escala realista, pero en bronce, son dicientes ejemplos – el primero por sus asociaciones con la realidad y el segundo como contradicción a ella – del interés de la artista en las presencias, en lo físico, en lo tactil. Pero es ante todo en su respuesta antusiasta y en su intuitiva aproximación a los textiles, en su aguda utilización de satines, damascos y cretonas según los requerimientos de las obras, donde es más directa y notoria esta inclinación por lo sensual. Según sus propias palabras "es un juego con el trapo que siempre ha tenido mi obra", pero un juego en el que intervienen prominentemente su brillo y su textura, su resistencia y su estampado, y donde el textil mismo, aparte de imponer el carácter de las obras, se convierte en premisa fundamental de su contenido.

"Supermantel" 1985. Pintura sobre tela 1.20 x 1.22 mts.

Conceptualmente, su trabajo podría calificarse como metafórico puesto que se refiere a un mundo, personal, utilizando formas e imágenes externas y reconocibles. Su arte está, por consiguiente con la imaginación y las visiones, que con la realidad, más con las emociones que con el documento, y más con las ideas que con la vida cotidiana, pudiendo afirmarse que sus obras son como transposiciones, como equivalentes apasionados, de sus sensaciones, experiencias o estados sicológicos.

Su trabajo, por último, es abiertamente anticonvencional, aprovechando los aportes modernistas que se prestan para su expresión, pero ignorando otros, desdeñando la ortodoxia, e inclusive devolviéndose a las raíces mismas del modernismo (como el arte oriental) para establecer sin ataduras su propio derrotero, lo cual ha logrado plenamente. La presente exposición de Marta Elena Vélez permite comprobar —aunque parezca paradójico la contundente unidad sensitiva y conceptual de una de las obras más intensas y variadas que se producen actualmente en el país.

"Telones" Pintura sobre tela. 1985 - 1986. Altura promedio 2.30 mts.

LA OBRA DE MARTA ELENA VELEZ

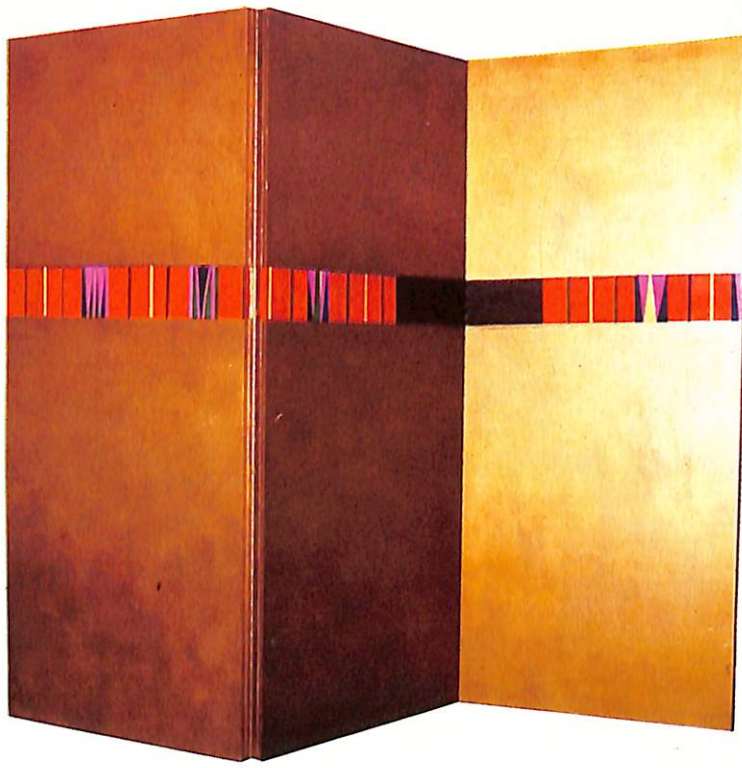
Luis Fernando Valencia

Cada nueva etapa de desarrollo del proceso que va siguiendo la obra de Marta Elena Vélez va ganando en libertad. Significa esto que si bien su oficio es definitivamente la pintura, no debe considerarse por ello, una pintora tradicional de caballete. Los múltiples soportes que emplea su trabajo: biombos, telones, objetos, nos hablan de una mentalidad abierta a la experimentación, y de un espíritu abarcador, particularmente propenso a la sana visión pluralista.

No significa esto, sin embargo, que su obra se resista de falta de unidad interna. Para el observador superficial, para el que concibe la unidad y coherencia como la uniformidad temática y el esquema formal que se va poniendo al día, el trabajo de Marta Elena no resulta comprensible. Pero es en esa diversidad donde está la riqueza y el riesgo de su obra, es en esa variedad formal, donde la obra expresa la profundidad de la cual va emergiendo.

Profundidad abiertamente manifiesta en la forma como están relacionados tema y soporte, en la dialéctica forma y técnica, o lo que es lo mismo, lenguaje universal y lenguaje local. Entendible esto pues sus temas aluden a hechos universales, los comics, por ejemplo, pero el soporte que los sustenta, las cretonas y los lienzos, tienen fuertes referencias de uso en el medio local.

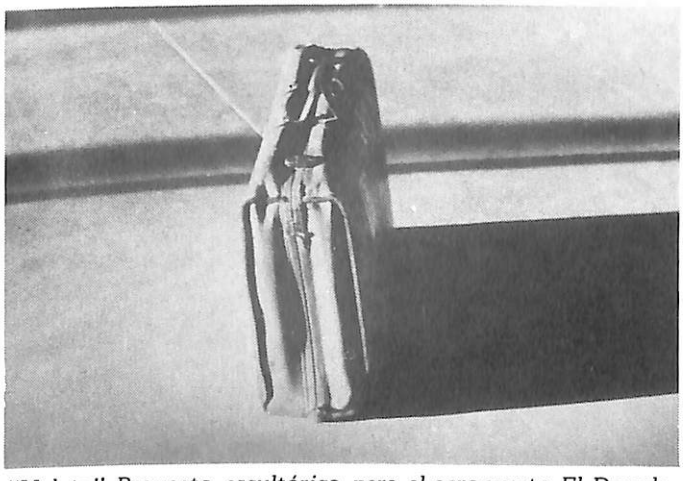
"Río Nechí" 1986. Técnica mixta sobre mueble. 1.50 x 0.60 mts. cada panel.



También la fortaleza de su expresión y el problema intelectual de su pintura, lleva sus obras a reflexionar sobre el problema teórico en el cual está basado todo el proceso histórico de la pintura: la relación fondo-figura. En "Retrato de Bailarín" este problema es particularmente afrontado, y resuelto en una forma sutil.

Barú, Los Micos, Homenaje a Sonia Braga, Palmar, Río Nechí, Los Niños nacen en el agua, Bóvedas de Cartagena, Retrato de Bailarín, El pájaro de fuego, Supermantel, son títulos que le van sucediendo amablemente al ojo, pero cuya experiencia supera la simple visión retiniana, para instalarse también en el campo del pensamiento.

"Pecera" 1986. Técnica Mixta sobre tela estampada. 0.70 x 1.40 mts.



"Maleta" Proyecto escultórico para el aeropuerto El Dorado. 1986, fundición en bronce. Sin más datos.

"Espejo Pompeyano". 1986. Pintura y collage sobre vidrio. 1.71 x 0.77 mts.

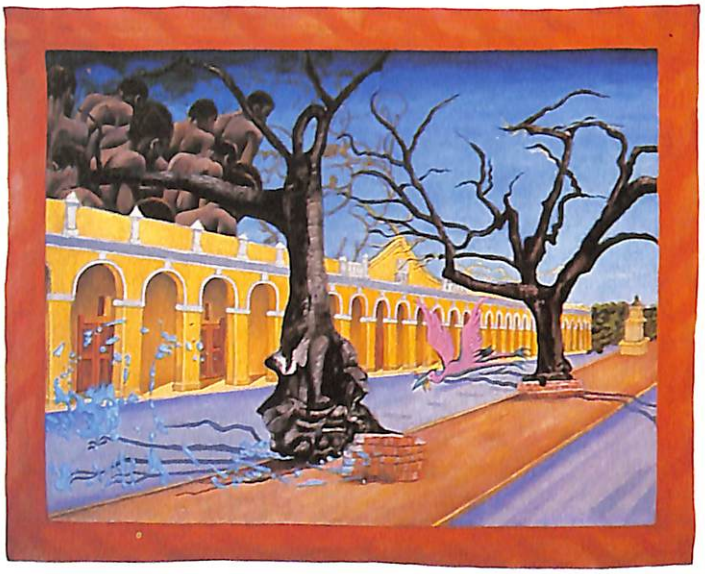
"CADA CUADRO ES UNA HIPOTESIS Y LA VIDA ESTA TODAVIA POR COMPROBAR". (1)

Por Alberto Sierra M.

Cuando se habla de la obra de Marta Elena Vélez tratamos de encasillar, de ordenar a nuestra manera sus actitudes, que son y serán siempre diferentes. Hacemos el esfuerzo inútil de acomodar sus obras a unas premisas que nos permitan atrapar datos permanentes que la sometan a las que estamos acostumbrados a utilizar para clasificar el arte.

"Homenaje a Sonia Braga" 1984 - 1985. Pintura sobre tela estampada. 2.30 x 0.80 mts.

En cierta ocasión, Marta Elena Vélez participó en un concurso sobre danza contemporánea que dictó Jorge Holguín en la sede alterna del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para la presentación final del grupo, Marta Elena Vélez danzó de azul, a propósito de lo cual apunta Mariluz Vallejo (El Mundo, Jueves 14 de Marzo de 1984). "Marta Elena Vélez fue la "Maga" de la noche, bailando como una mariposa iridiscente del Amazonas". Esta descripción, aunque referida solamente a su actuación, ilumina aún más sobre su pintura: su magia y su color, dentro de su personal concepción de lo estético.



"Bóvedas de Cartagena" 1986. Técnica Mixta sobre lienzo. 1.10 x 1.40 mts.

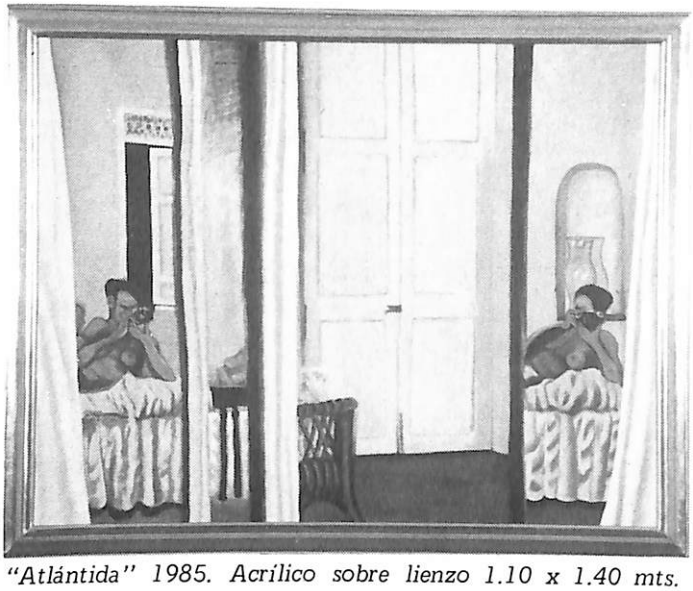
"Pájaro de Fuego" 1986. Pintura sobre tela 1.50 x 2.08 mts.

Antes, y dentro de los mismos parámetros había realizado "Los sueños de Débora" (1978), los "Romeo y Julieta" (1976), los pequeños cuadros eróticos en la Galería de la oficina (1979), "Los tigres" (1980), "Las serpientes (1981), El performance de "La maleta viajera" en Galería Finale (1984) y ahora sus telones. Todo es y será distinto, pero todo también es y será Marta Elena Vélez. El hecho es que a través de su obra, se da un enriquecimiento especial de la vida de todos, lo que en última instancia debe ser la función del arte.

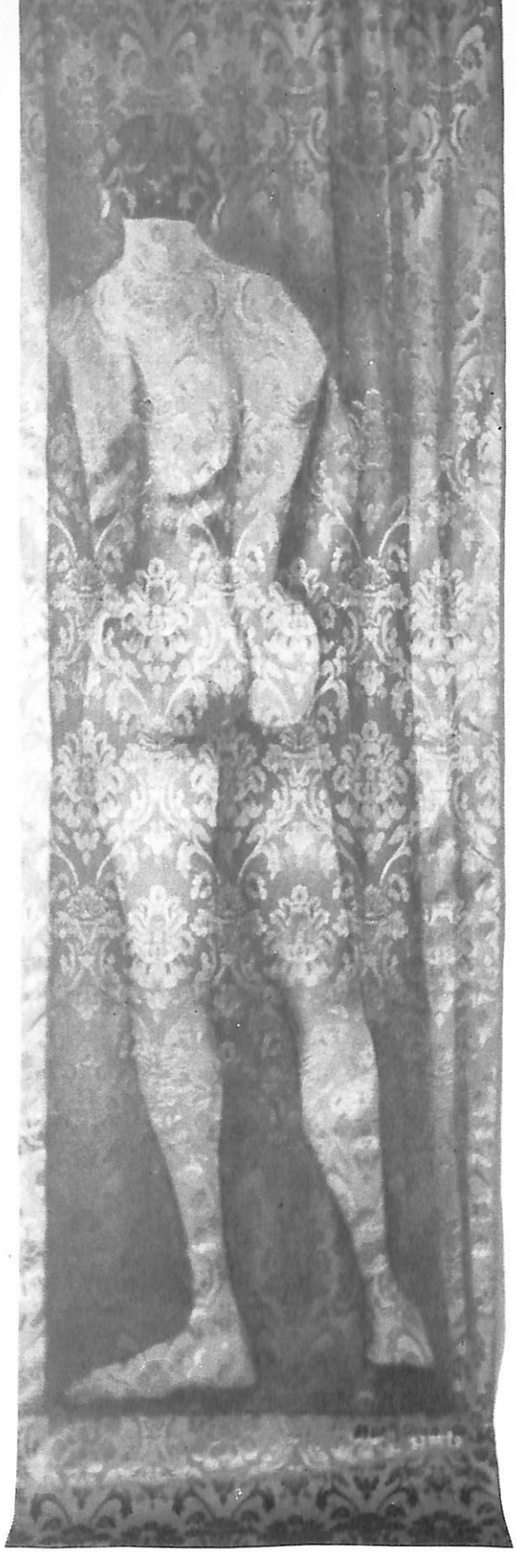
Citando (guardadas las debidas proporciones) algunos conceptos de Francis Picabia acerca de su propia y discutida versatilidad, podemos hacernos a una mejor idea de los alcances de la obra de Marta Elena Vélez, Dice Picabia: "la pintura es algo inseparable de la vida" y añade "nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección" (2).

NOTAS:

(1) Solange Auziaz de Turenne. Francis Picabia (1879 - 1953). pág. 13.
(2) Obra citada.



"Atlántida" 1985. Acrílico sobre lienzo 1.10 x 1.40 mts.



"Retrato de Bailarín" 1986. Pintura sobre Damasco. 2.35 x 0.70 mts.

MARTA ELENA VELEZ

Nació en Medellín 1938

Estudió en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia.

Exposiciones:

1970
- *"II Salón de Artistas Antioqueños", Universidad de Antioquia, Medellín.*

★ *2do. Premio, II Salón de Artistas Antioqueños, Universidad de Antioquia, Medellín.*

1972:
- *"XXII Salón de Artistas Nacionales" Museo Nacional, Bogotá.*
- *"III Bienal de Coltejer", Medellín.*

★ *Mención III Bienal de Arte de Coltejer, Medellín. (con Juan Camilo Uribe).*

1973:
- *"Cuatro Pintores Antioqueños", Galería Arkas, Medellín.*
- *"II Abril Artístico", Universidad de Antioquia, Medellín.*
- *"I Salón Nacional Jorge Tadeo Lozano, Bogotá.*

1974:
- *XXIV Salón Nacional", Museo Nacional, Bogotá.*
- *"Cali, Barranquilla, Medellín, Museo de Arte Moderno, Bogotá.*

1975:
- *XXV Salón Nacional", Museo Nacional, Bogotá.*
- *"Once Antioqueños", Museo de Arte Moderno, Bogotá.*
- *"Once Antioqueños", Centro de Arte Actual, Pereira.*
- *"Once Antioqueños", Galería de La Oficina, Medellín.*
- *"Paisaje 1900-1975", Museo de Arte Moderno, Bogotá.*
- *"La Generación Urbana", Galería de La Oficina, Medellín.*
- *"III Salón De Lima, Medellín.*

1976:
- *"I Salón Regional de Artes Visuales", Biblioteca Pública Piloto, Medellín.*
- *"XXVI Salón Nacional, Museo Nacional, Bogotá.*

★ *3er. Premio, I Salón Regional de Artes Visuales, Biblioteca Pública Piloto, Medellín.*

1977:
- *"Salón de Artistas", Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.*
- *VI Abril Artístico", Universidad de Antioquia, Medellín.*
- *Galería de La Oficina, Medellín.*

1978:
- *"De Grupo", Cámara de Comercio, Medellín.*
- *II Salón Regional de Artes Visuales", Museo Universidad de Antioquia, Medellín.*

1979:
- *"Pinturas", Centro de Arte Actual, Pereira, con Hugo Zapata y John Castles.*
- *"I Trienal Latinoamericana de Grabado", Buenos Aires.*
- *Galería de La Oficina, Medellín.*

1980:
- *"El Arte en Antioquia y la Década de los Setenta", Museo de Arte Moderno, Medellín.*
- *"Artistas Antioqueños", Galería Partes, Medellín.*
- *"El Tigre", Galería Garcés Velásquez, Bogotá.*

1981:
- *"IV Bienal de Arte", Medellín.*

★ *Nominación para Premio IV Bienal de Arte, Medellín.*

1982:
- *"Artistas Antioqueños", Museo de Zea, Medellín.*
- *"La Vanguardia en Antioquia", Instituto de Integración Cultural, Medellín.*
- *"El MAMM Sobre la Ciudad", Museo de Arte Moderno, Medellín.*
- *"Bolívar visto por Artistas de hoy", Instituto de Integración Cultural, Medellín.*
- *"Obra Viajera", Galería Finale, Medellín.*

1984:
- *"Medellín en el MAMM". Museo de Arte Moderno, Medellín.*

★ *Premio Cristóbal Colón de Pintura, Madrid - España.*

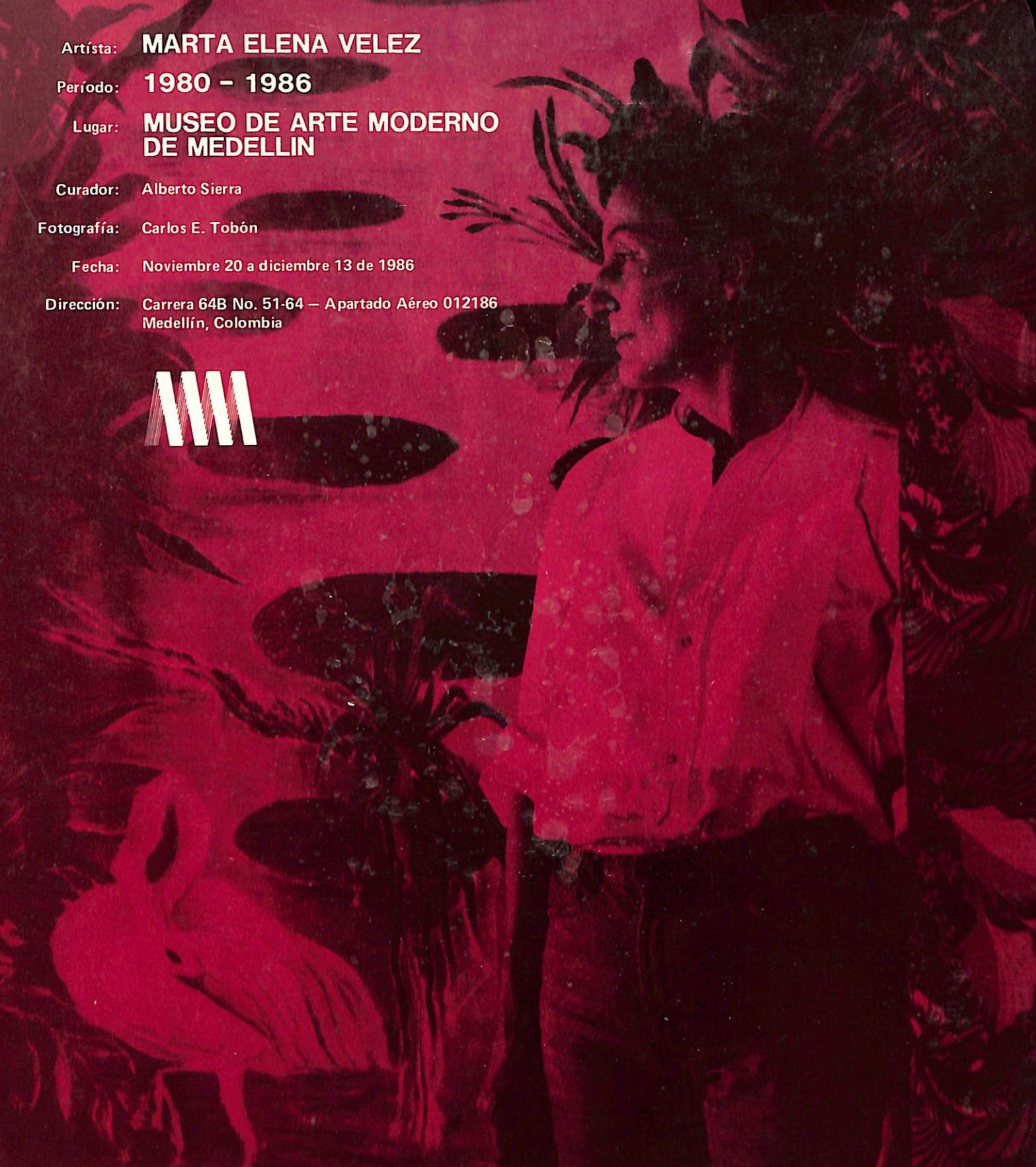
1985:
- *"Arte para El Dorado", Museo de Arte Moderno, Bogotá.*
- *Telones. "Espíritus Afines", Galería Garcés Velásquez, Bogotá, con Beatriz González, Julian Posada y Daniel Castro.*

★ *Seleccionada en el concurso "Arte para El Dorado", Museo de Arte Moderno, Bogotá.*

1986:
- *"V Bienal Iberoamericana". México.*
- *"II Bienal de la Habana, Centro Wilfredo Lam. Cuba.*
- *"XXX Salón Nacional", Museo Nacional, Bogotá.*
- *"Arte Contemporáneo Colombiano", Londres y Bruselas.*
- *"Exposición Colectiva de Vidrio", Galería la Manzarda, Medellín.*

- *Exposiciones Colectivas.*
- *Exposiciones Individuales*

★ *Premios y Distinciones.*



Artísta: **MARTA ELENA VELEZ**

Período: **1980 - 1986**

Lugar: **MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLIN**

Curador: Alberto Sierra

Fotografía: Carlos E. Tobón

Fecha: Noviembre 20 a diciembre 13 de 1986

Dirección: Carrera 64B No. 51-64 — Apartado Aéreo 012186
Medellín, Colombia